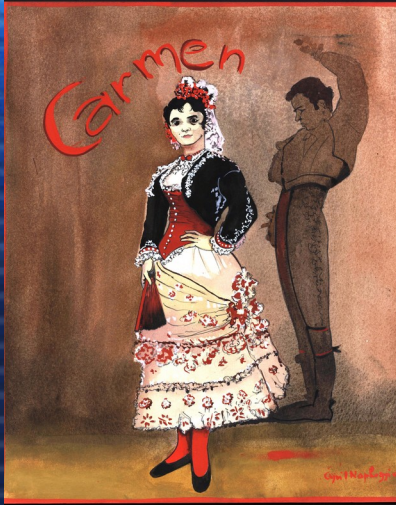

El mito de Carmen

Pasión, libertad y muerte en la España eterna

J.L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

Carmencita

March 10-16, 1894
Edison's Black
Maria Studio

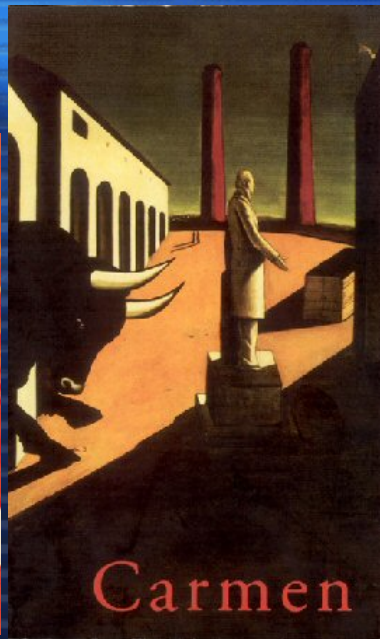
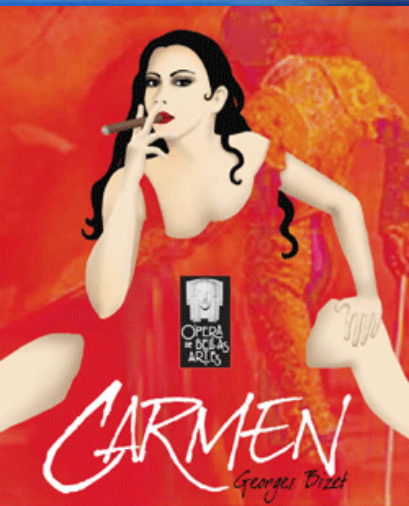
Antecedentes arquetípicos

- Afrodita, Venus, Astarté
- Figuras bíblicas: Esther, Dalila, Salomé, Judith
- Figuras históricas, legendarias y literarias: Helena de Troya, Cleopatra, Mesalina, Lucrecia Borgia...

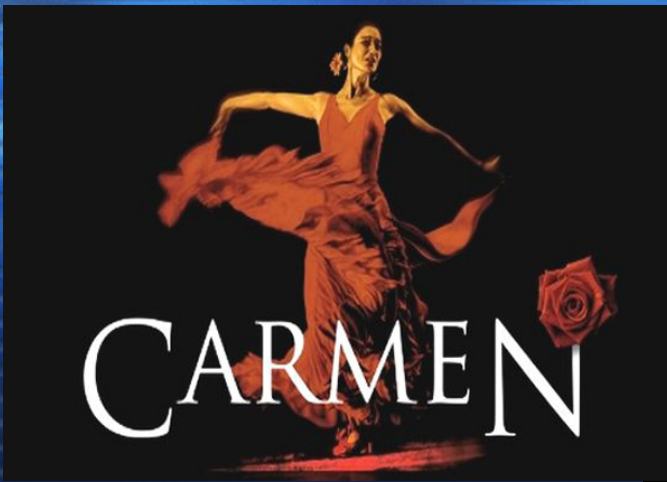
Multimedia

- Novela y ópera como germen de muchas versiones
- Películas, ballets, versiones musicales, etc.

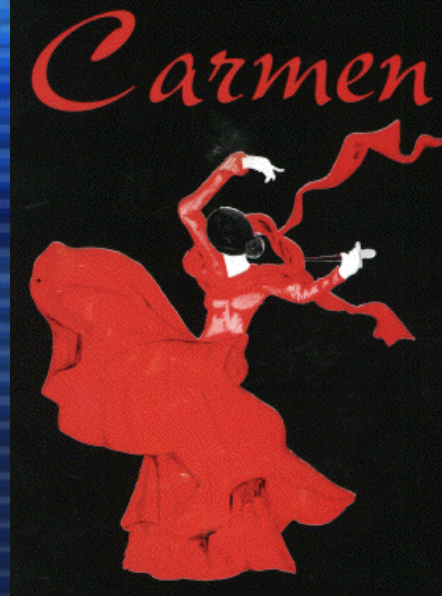
- **Novela de Próspero Mérimée (1846)**
- **Ópera de Georges Bizet (1875)**
- Exotismo del personaje y el espacio humano y social
- Drama de sexo y muerte, raza y destino
- Arte total: drama trágico, canción, baile, música popular y culta, análisis social, arte taurino,
- Minoría gitana
- Belleza, seducción y fuerza erótica; mirada salvaje y feroz
- Mujer diabólica, peligrosa, que embruja a los hombres
- Independencia sentimental
- Libertad insobornable
- Pulsión de violencia y muerte
- Estereotipo de mujer fatal

Iconografía

- Iconografía específica de una España exótica
- Gitanos, tascas, toreros, bandidos...
- Mantillas, peinetas, abanicos, vestidos flamencos, trajes de torear...
- Predominio del color rojo: pasión y sexo / sangre y muerte

La unión de la perversidad y el poder de seducción da como resultado el estereotipo de mujer fatal, un personaje prototípico del imaginario mitológico y folklórico de numerosas culturas. Su capacidad para la seducción y su apetito sexual le permiten atrapar al desventurado héroe convirtiéndolo en un pelele a sus órdenes. La falta de escrúpulos de la mujer fatal y su conducta desleal y ambiciosa genera un personaje de carácter negativo que habitualmente posee un final trágico.

Inmaculada Gordillo,
Carmen: paradigmas históricos y narrativos del mito

L'amour est un oiseau rebelle
que nul ne peut apprivoiser,
et c'est bien en vain qu'on
l'appelle,
s'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière,
l'un parle bien, l'autre se tait:
Et c'est l'autre que je préfère,
Il n'a rien dit mais il me plaît.
L'amour ! l'amour ! l'amour !
l'amour !

L'amour est enfant de bohème,
il n'a jamais, jamais connu de loi;
si tu ne m'aimes pas, je t'aime:
si je t'aime, prends garde à toi !

L'oiseau que tu croyais
surprendre
battit de l'aile et s'envola ...
l'amour est loin, tu peux l'attendre;
tu ne l'attends plus, il est là!
Tout autour de toi, vite, vite,
il vient, s'en va, puis il revient ...
tu crois le tenir, il t'évite,
tu crois l'éviter, il te tient.
L'amour! l'amour!, l'amour,
l'amour!

El amor es un pájaro rebelde
que nadie puede dominar,
y se le llama bien en vano,
si él prefiere rechazar.
Nada ayuda, amenaza u oración,
uno habla, otro se calla:
Y es al otro al que prefiero,
no ha dicho nada pero me gusta.
¡El amor! ¡el amor! ¡el amor! ¡el
amor!

El amor es hijo de gitano,
jamás, jamás ha conocido ley;
si no me amas, yo te amo:
si te amo, ¡ten cuidado!.

El ave a la que crees sorprender
batió el ala y voló ...
el amor está lejos, puedes
esperar;
¡ya no lo esperas y ahí está!!
Alrededor de ti, rápido, rápido,
llega, se va, vuelve a venir ...
crees tenerlo, te evita,
crees evitarlo, te tiene.
¡El amor! ¡el amor! ¡el amor! ¡el
amor!

Las cigarreras de Gonzalo Bilbao (1860-1938)

Real Fábrica de Tabacos (1728-1756)

Variaciones en el cine

- Hay versiones mudas que sirven para lucimiento de actrices que fundan el *star system*, como Theda Bara, protagonista de la primera versión de Raoul Walsh, Pola Negri, que encabeza el reparto de la de Ernst Lubitsch, y la española Raquel Meller, de la que se vale Jacques Feyder para una versión donde llega a trabajar como extra Luis Buñuel.
- Películas que se basan en la obra de Mérimée al tiempo que le hacen un homenaje (Aranda), otras son adaptaciones de la ópera, sea en clave musical (Brook y Rosi) o no (Christian-Jaque) y de una opereta inspirada a su vez en Bizet (Preminger); también hay parodias de la ópera (Chaplin), comedias satíricas (Amadori), actualizaciones en un ámbito gangsteril (Godard), versiones de danza (Saura), traslaciones a otros contextos culturales (*Kamen Gei*) y variaciones en clave patrioter que mitigan la carga erótica, como la versión de Florián Rey, o que hacen de ella una guerrillera nacionalista, como en el filme de Tulio Demicheli ambientado en la guerra de la Independencia.

Tres modelos según Rafael Utrera

- Carmen **cigarrera**: *Carmen* (Aranda) y el medimetraje *Carmen* (Anderson)
- Carmen **cantante**: *Carmen la de Triana* (Florián Rey) con Imperio Argentina y *Carmen la de Ronda* (Demicheli) con Sara Montiel
- Carmen **bailaora** flamenca: *La Carmen* (Diamante) con Sara Lezana
Carmen (Saura) con Antonio Gades y Laura del Sol

- *Carmen o la hija del bandido* (Ricardo de Baños y Alberto Marro, 1911)
- *Sangre andaluza* (*Spansk Elskov*, Urban Gad, 1912)
- *Carmen* (Giovanni Doria, 1913)
- *Carmen* (Charles Chaplin, 1915)
- *Carmen* (Cecil B. DeMille, 1915)
- *Carmen / Gipsy Love* (Ernst Lubitsch, 1918)
- *La fête espagnole* (Germaine Dulac, 1920)
- *Carmen* (Jacques Feyder, 1926)
- *Los amores de Carmen* (*The Loves of Carmen*, Raoul Walsh, 1927)
- *Carmen la de Triana* (Florián Rey, 1938)
- *Carmen* (Christian-Jaque, 1945)
- *Carmen* (Luis César Amadori, 1943)
- *Los amores de Carmen* (*The Loves of Carmen*, Charles Vidor, 1948)
- *Carmen, puro amor* (Keisuke Kinoshita, 1952)
- *Siempre Carmen – Carmen prohibida* (Giuseppe M. Scotese y Alejandro Perla, 1952)
- *Carmen Jones* (Otto Preminger, 1954)
- *Carmen la de Ronda* (Tulio Demichelli, 1959)

- *Carmen* (Luigi Vanzi, 1961)
- *Carmen di Trastevere / Carmen 63* (Carmine Gallone, 1962)
- *Carmen Baby* (Radley Metzger, 1967)
- *El hombre, el orgullo y la venganza (L'uomo, l'orgoglio, la vendetta*, Luigi Bazzoni, 1968)
- *Una mujer prohibida* (José Luis Ruiz Marcos, 1974)
- *Carmen, la que contaba con 16 años* (Román Chalbaud, 1975)
- *La Carmen* (Julio Diamante, 1975)
- *Carmen* (Carlos Saura, 1983)
- *Carmen* (Claes Fellbom, 1983)
- *Carmen de Bizet* (Francesco Rosi, 1983)
- *La tragédie de Carmen* (Peter Brook, 1983)
- *Nombre: Carmen (Prénom: Carmen*, Jean-Luc Godard, 1983)
- *Carmen nue* (Albert López, 1984)
- *Karmen Gei* (Joseph Gai Ramaka, 2001)
- *Carmen: a hip opera* (Robert Townsend, 2001)
- *Carmen* (Vicente Aranda, 2003)
- *Karmen* (Aleksandr Khvan, 2003)
- *U-Karmen e-Khayelitsha* (Mark Dornford-May, 2005)

Más allá de Carmen

Algunos títulos relacionados con la figura de Carmen:

- *La caja de Pandora* (Georg W. Pabst, 1929)
- *Susana, demonio y carne* (Luis Buñuel, 1950)
- *La condesa descalza* (Joseph L. Mankiewicz, 1954)
- *Carmen from Kawachi* (Seijun Suzuki, 1966)
- *Ese oscuro objeto del deseo* (Luis Buñuel, 1977) y otras adaptaciones de *La femme et le pantin* de Pierre Louÿs
- *Matador* (Pedro Almodóvar, 1986)
- *Días contados* (Imanol Uribe, 1994)

